

Proyecto de Innovación. Convocatoria 2019/2020

Nº de proyecto PIMCD- 242

Título del proyecto: *Materialidad pictórica, estudio y percepción de la pintura tardogótica en la actualidad IV*

Nombre del responsable del proyecto: Olga Pérez Monzón

Centro: Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

En la base de los proyectos de innovación docente que, de modo alternativo con la profesora Matilde Miquel Juan, he codirigiendo estos años (*Materialidad pictórica, estudio y percepción de la pintura tardogótica en la actualidad I, II y III*. PIMCD 107), figuran diferentes proyectos de investigación que, bajo la misma fórmula de trabajo o codirección, se han ido desarrollando estos años: *La formación del pintor y práctica de la pintura en los reinos hispanos (1350-1500)* (HAR 2012-32720. IP: Matilde Miquel Juan), *Redes pictóricas, coleccionismo y mercado de la pintura tardogótica en Castilla* (UCM-Santander 2018. PR75/18-21601. IP Olga Pérez Monzón) y, en la actualidad, *Corte y cortes en el tardogótico hispano. Narrativa, memoria y sinergias en el lenguaje visual* (PGC2018-093822-B-100. IP: Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel Juan).

La referencia a los proyectos de investigación competitivos resulta particularmente relevante porque ha permitido la conexión de un grupo de trabajo de carácter multidisciplinar con especialistas vinculados a la historia del arte, patrimonio, arqueología, restauración, bellas artes, ciencias químicas, biología o museología, pertenecientes a varias instituciones, fundamentalmente, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto del Patrimonio Cultural de España o el Museo Nacional del Prado.

Esa comentada heterogeneidad ha posibilitado un acercamiento holístico a la obra del arte, particularmente a la práctica pictórica tardogótica (objetivo básico de nuestros proyectos) desde su pura materialidad (análisis físicos, químicos,...) a su esencia icónica y semántica en una dinámica que afecta a su comprensión (lo que exige su conocimiento material, plástico y temático), su percepción (lo que nos lleva al conocimiento de la audiencia -en este momento, público- ejecutor u observador de los proyectos) y, como elemento destacado, su transmisión, lo que conecta claramente con el espíritu del presente proyecto de innovación docente.

Bajo ese paraguas temático, hemos desarrollado nuestro trabajo en aras no tanto en ofrecer un acercamiento taxonómico e inventarial a una colección pictórica, sino causal y razonado sobre el desarrollo de la pintura tardogótica y las vías de penetración de los "gustos flamencos" en la evolución pictórica hispana, a través de las redes de mercado artístico y la circulación de obras y maestros.

En esta línea de trabajo, insistimos en esa idea por la particularidad de su planteamiento metodológico, hemos planteado el abordaje del objeto artístico de modo integral desde perspectivas materiales en la necesidad de aplicar una metodología científica a la pintura hispana de forma generalizada; perspectivas visuales; y perspectivas comunicativas conforme a una reciente metodología de estudio que trabaja el problema de la comunicación como realidad histórica relevante en el análisis de los usos políticos.

Los resultados de estos modos de trabajo están facilitando el conocimiento material e icónico de la obra artística, a la vez que, como elemento vertebrador de su discurso, destacan las estrategias planteadas para la transferencia de esos conocimientos a la sociedad y la mejora de la percepción de las ciencias humanas. Una sociedad que demanda lecturas visuales, científicas, atractivas y multi-secuenciales. El éxito de programas como *Abierto por obras* (Prolongación del plan director de la catedral de

Vitoria iniciado en 1996. www.catedralvitoria.com) o el proyecto *Closer to Van Eyck: rediscovering the Ghent Altarpiece* (<http://closertovaneyck.kikirpa.be/>) así parecen avalarlo y ese binomio conocimiento científico y transmisión a la sociedad se plantea como el eje vertebrador de los nuevos estudios pictóricos en España.

El equipo de trabajo de este proyecto de innovación docente forma parte de los citados equipos de investigación multidisciplinares y se nutre de todas sus experiencias y aprendizajes; por ello, aunque prácticamente en su totalidad, procede del campo de la historia del arte y de la actividad docente, las propuestas que se han realizado están vinculadas con otras instituciones y otras especialidades con el objetivo último de facilitar la transferencia de la pintura tardogótica hispana a nuestro alumnado universitario.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS

Las iniciativas mencionadas en el apartado anterior, todas ellas del período medieval y particularmente de la Baja Edad Media, constatan la inserción de los intereses de la comunidad científica -con un protagonismo creciente de los graduados en historia del arte- con un público amplio y una sociedad más heterogénea que demanda nuevas y elaboradas lecturas de la obra de arte.

Las tres palabras empleadas en el título (*materialidad pictórica, uso y percepción*) articulan los objetivos planteados -y trabajados- en el proyecto de innovación destinado a conseguir una enseñanza de calidad y actualizada en los estudios de grado de Historia del Arte e incidir en los mecanismos que faciliten la transferencia de conocimientos a la sociedad. Estos han sido los ítems trabajados:

- Garantizar la capacidad de generación de conocimiento y análisis de la historia del arte medieval como reflejo del cambio del conocimiento social actual, con la incorporación de las nuevas tecnologías de análisis y estudio
- Fomentar la interdisciplinariedad de estudios universitarios, contribuir a la comprensión de la doble naturaleza (material y estética) de las obras de arte y con ello el acercamiento a otras disciplinas vinculadas con la historia del arte para, de modo particular, incentivar la cultura científica, tecnológica y de innovación de la pintura tardogótica hispana. En ese sentido, como uno de los grandes logros obtenidos en este proyecto es la participación en la Semana de la Ciencia con una actividad que tuvo una amplia acogida según se recoge en el epígrafe dedicado a desarrollo de actividades.
- Difusión docente y pedagógica entre el alumnado universitario de los innovadores e interdisciplinares métodos de estudio científicos dedicados a la combinación de análisis históricos-artístico (estudios visuales) y materiales (estudios físicos y químicos) de las obras pictóricas de época gótica y su difusión en red como revulsivo factor de impacto en las ciencias humanas.
- Familiarizar al alumnado con técnicas de análisis pictóricos realizadas por especialistas en otras áreas del conocimiento -Físicos, Químicos o especialistas en Bellas Artes, fundamentalmente- imprescindibles en la lectura integral de la pintura tardomedieval. Esta línea de trabajo ha incluido el dominio de un léxico específico, la interpretación de la “parte oculta” del universo pictórico bien con la lectura del dibujo subyacente de las

pinturas, el trabajo de las traseras o mazonerías de los retablos o la interpretación material y simbólica de los materiales o pigmentos usados. Por ello, hemos fomentado estudios individuales de obras con valor ejemplar (de modo notorio, el retablo de la capilla de Álvaro de Luna en la catedral de Toledo) y los trabajos comparativos entre diferentes obras pictóricas. Con esos modos de trabajo, hemos planteado un acercamiento paulatino al proceso creativo medieval, a la realidad del taller pictórico y a la individualidad de la autoría.

- Favorecer y fomentar un sistema de trabajo comparativo a través del análisis visual, físico y químico, acompañado de un discurso teórico de carácter científico y práctico.

- Integrar el estudio del universo pictórico en contextos más amplios tratados por metodologías de la historia del arte hoy plenamente vigentes como la antropología cultural. Superando visiones positivas, hemos trabajado con fuentes visuales, textuales e interpretativas -y por supuesto las científico-técnicas- para reflexionar sobre los modos expositivos cambiantes de los espacios y su percepción efímera por sus contemporáneos en términos estéticos, sociológicos y representativos. En definitiva, hemos trabajado sobre la integración de la pintura en escenografías múltiples y en escenarios cambiantes y camaleónicos. Elementos que, paralelamente, podrían objetivarse en realidades virtuales creadas ex profeso apoyando así una nueva mirada a la realidad de la imagen medieval. Todas estas cuestiones han tenido amplio desarrollo en las actividades docentes diversas según se especifica en el apartado de equipo de trabajo y en las conferencias impartidas por distintos miembros del equipo de trabajo.

- La idea anterior aparece íntimamente conectada con el apoyo a nuevos modos de transferencia a la sociedad y gestión del conocimiento entre profesionales, estudiosos y amateurs de la historia del arte y la necesaria reflexión sobre el contenido de los nuevos discursos museográficos que demanda la sociedad. Tarea donde es obligatoria la presencia de graduados en historia del arte. Este ítem se trabajó especialmente en la asignatura *Arte, catedral y ciudad* a través de la visita *in situ* al tesoro catedralicio de la catedral de Segovia y la realización de un ensayo por parte del alumnado sobre *Catedral y museo en el siglo XXI*.

- Fomentar el desarrollo de audiencia cada vez más amplias creando atractivas lecturas. En esa dinámica, el equipo de trabajo ha difundido su investigación a través de varios soportes: la clase magistral, conferencias en foros diferentes, publicaciones de investigación, publicaciones de alta divulgación científica y, como novedad de este proyecto de innovación, conferencias virtuales a través de youtube que de modo conjunto han alcanzado cerca de 600 visualizaciones. Vid. apartado de equipo de trabajo y desarrollo de actividades.

- Favorecer el avance de la sociedad digitalizada a través de la difusión innovadora en red de los actuales medios digitales de estudio de la pintura medieval hispana. Parte fundamental de este objetivo es la creación y mantenimiento de nuestra propia página web con el título de *Cortes tardogóticas* (<https://corte-tardogotica.webnode.es>). Completar la información en el apartado Anexo.

- En último término, como corolario de todo lo expresado, mejorar la concienciación patrimonial de nuestro rico patrimonio histórico cultural e incitar a actividades vinculadas

con la conservación, promoción y puesta en valor de la realidad patrimonial y la utilización de la comunicación política.

3. METODOLOGÍA DESARROLLADA EN EL PROYECTO

Como hemos indicado anteriormente, el proyecto de innovación docente se ha desarrollado básicamente en las asignaturas del grado de Arte de temática medieval impartidas por algunos de sus miembros durante el curso académico 2019/2020. En las mismas, se ha tenido en cuenta la división entre horas prácticas y horas teóricas:

Clases teóricas

A través de la docencia reglada en asignaturas de especialización en historia del arte medieval, hemos centrado las horas lectivas se han centrado en:

- El conocimiento de la idoneidad de la combinación de estudios histórico-artísticos y materiales de las obras de arte.
- Profundizar en la dualidad de las obras de arte y los diferentes métodos de estudio actual.
- Incidir en los beneficios del trasvase de esta información a la sociedad bien a través de nuevos planteamientos museográficos, didácticos o de investigación que tengan en cuenta las nuevas metodologías manteniendo la idiosincrasia propia de la historia del arte.

Como gran novedad de este curso académico y, debido a las circunstancias marcadas por el Covid 19, durante el primer cuatrimestre las clases se han desarrollado en el aula y, durante el segundo cuatrimestre, hemos impartido la docencia a través de otras plataformas digitales, fundamentalmente a través del campus virtual y la plataforma *Collaborate* experimentando con ello otros modos alternativos de desarrollar la docencia.

Clases prácticas.

La enseñanza teórica se ha completado con las clases prácticas realizadas tanto en el aula o en la facultad como en otras instituciones cuyos miembros están integrados en el proyecto o instituciones de valor cultural vinculadas a los objetivos del proyecto. De modo concreto, hemos seguido la siguiente metodología:

- Ejercicios prácticos basados en trabajos colectivos centrados en el análisis multidisciplinar de una obra clave de la pintura flamenca o de la llamada hispano flamenca. En el trabajo se computaban, tanto las actitudes de búsqueda de información como de modo preferente la articulación de la misma en un esquema atractivo que dejara vías abiertas de análisis y que promoviera el interés personal, grupal y del aula en el estudio y difusión de la pintura tardogótica (Asignatura: *Arte de la Baja Edad Media*. Profesor. Olga Pérez Monzón y José Juan Pérez Preciado).
- Visitas a diferentes museos planteando recorridos alternativos al tradicional discurso histórico artístico. Resaltamos, visitas realizadas a las salas de pintura medieval del Museo Nacional del Prado (Asignatura: *Arte de la Baja Edad Media*. Profesor. José Juan Pérez Preciado).

- Charlas-coloquios realizados por distintos miembros del proyecto que, de modo puntual, centraron la atención en elementos privativos de la pintura gótica. De modo particular, resaltamos las clases de Iban Redondo Parés sobre comercio artístico en la Baja Edad Media (Asignatura: *Arte, catedral y ciudad en la Edad media*) y de José Juan Pérez Preciado sobre la actual investigación en la pintura flamenca (Asignatura: *Arte de la Baja Edad Media*).

- Visita a la ciudad de Segovia. Recorrido urbanístico por los elementos definidores de la ciudad medieval y la transferencia de este legado en la ciudad actual. 23 de noviembre de 2020. Asignatura: *Arte, catedral y ciudad en la Edad Media*. Profesor Olga Pérez Monzón.

4. RECURSOS HUMANOS

- Investigadora principal. Olga Pérez Monzón.

Práctica docente: *Arte de la Baja Edad Media* (grupo A. clases teóricas y prácticas). *Arte de la Baja Edad Media* (grupo D. clases teóricas y prácticas). *Arte, catedral y ciudad* (clases teóricas y prácticas)

Trabajos docentes dirigidos (se resaltan algunos de ellos): Dirección de la tesis doctoral Iban Redondo Pares (epígrafe correspondiente) // Trabajo fin de grado Jorge Fernández, *La catedral de Ávila y su público*. Convocatoria. Junio 2020.

Participación en la semana de la Ciencia (vid apartado posterior)

Participación en congresos virtuales (vid apartado posterior)

Conferencias, participación en seminarios (participación en foros nacionales e internacionales ante alumnados heterogéneos): "Metáforas celestes y memoria regia. (Re)lecturas icónicas de la Cartuja de Miraflores", en *Modelos, categorías y prestigio en el arte medieval hispano. Repensando el canon. XIII Jornadas Complutense de arte medieval*, Madrid, 2019 // "Memoria, política y ornato: el palacio en la corte de Isabel I de Castilla", *IV Congresso Internazionale del Tardogotico "Architettura per la vita. Palazzi e dimore dell'ultimo gotico tra XV e XVI secolo"*. Palermo (Italia).2019//*Memoria del rey, memoria del padre. Pasado y presente de la cartuja de Miraflores (Burgos)*, Restauros modernos em monumentos funerários medievais (sécs. XV-XX) Lisboa (Portugal) 2019

- Miembro del proyecto: Matilde Miquel Juan

Práctica docente: *Pintura y Sociedad en la Edad Media*- grupo A y B. Clases teóricas y prácticas.

Trabajos docentes dirigidos (se resaltan algunos de ellos):

- Dirección de la tesis doctoral Iban Redondo Pares (epígrafe correspondiente)

Participación en la semana de la Ciencia (vid apartado posterior)

Participación en congresos virtuales (vid apartado posterior)

Conferencias, participación en seminarios: "El taller de artista en la Edad Media", en el Ciclo de conferencias: *El taller del artista en las artes visuales*, celebrado en 2019 en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí y Museo San Pío V (Valencia), coord. I. Argerich, Ó. Muñoz, M^aJ. Suárez, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, y en relación con la exposición itinerante: *El taller del artista. Una mirada desde los archivos fotográficos del IPCE*.

Otros miembros integrantes del proyecto han realizado asimismo actividades formativas y de transferencia participan en los objetivos del proyecto:

- Cristina Castro Jara: Tesis doctoral en curso con el título *Pedro González de Mendoza y sus intereses artísticos* bajo la dirección de Olga Pérez Monzón.
- María Jesús López Montilla: Tesis doctoral en curso con el título *Rezar en silencio. Libros de oración privada* bajo la dirección de Olga Pérez Monzón.
- Iban Redondo Parés. Defensa de tesis doctoral y publicación de la misma: *Rutas, mercaderes, clientes y obras*. Dirección. M. Miquel y O.P Monzón. La Ergástula. 2020 // "Los mercaderes castellanos y el comercio del arte en la primera globalización (siglos XV-XVI). Una primera aproximación", *Congreso Universitas del Mediterráneo al Pacífico*, 2019. En prensa// "Unas letras como de marca de fardo, que decían que decía mi nombre" *Las marcas de mercader*, Museo de las Ferias de Medina del Campo, 2019.
- Víctor López Lorente (centrado en alta divulgación científica): "Viajando a los orígenes del Prado", *Diario El Mundo (Un paseo por el Prado)*, abril de 2019 y "Museo del Prado: 200 años, 200 curiosidades", *Muy Interesante* (junio de 2019, nº 54 - especial monográfico).

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

La difusión está íntimamente ligada al objetivo de acercar el estudio de la pintura a través de criterios objetivos y científicos a la sociedad actual, incentivar la cultura científica, tecnológica y de innovación en la pintura tardogótica hispana y mejorar la comunicación científica facilitando la transferencia y gestión del conocimiento entre profesionales, estudiosos y amateurs de la historia del

arte, lo que se ha constatado en el diverso alcance de nuestras actuaciones: el público especializado de los congresos y reuniones científicas, el formativo de los estudiantes universitarios de grado y máster, el público interesado convertido en lector de publicaciones divulgativas y un público heterogéneo en edad y formación participante en las distintas actividades de la Semana de la Ciencia. De modo muy particular, queremos subrayar que una de esas jornadas se dedicó a un público joven con discapacidades intelectuales y la experiencia resultó altamente positiva.

Una difusión desbrozada en una serie de publicaciones, participaciones en congresos, colaboración en libros corales, publicaciones periódicas que hemos ido reseñando en los párrafos previos. A esas actividades, queremos incorporar de modo sobresaliente la coordinación, dirección e impartición de una actividad de la Semana de la Ciencia 2019. En la estela del lema de esta edición en el que se unían dos celebraciones internacionales, el Año Internacional del Sistema Periódico de los Elementos y el 50 Aniversario de la Llegada del Hombre a la Luna, organizamos el itinerario didáctico con el título *Los distintos colores (de la Luna) del retablo de Álvaro de Luna. Memoria visual de un linaje nobiliario castellano*.

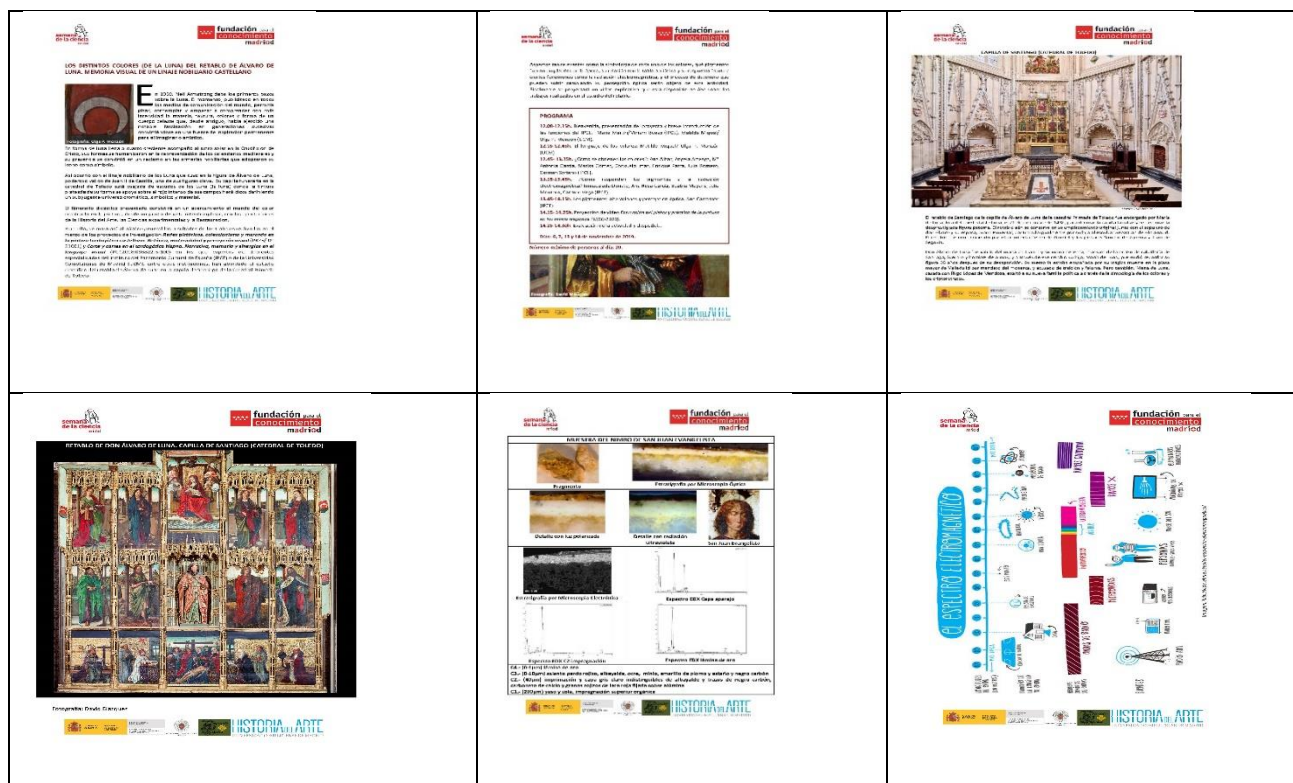
El itinerario didáctico LOS DISTINTOS COLORES (DE LA LUNA) DEL RETABLO DE ÁLVARO DE LUNA. MEMORIA VISUAL DE UN LINAJE NOBILIARIO CASTELLANO consistió en un acercamiento al mundo del color empleado en la pintura, desde un punto de vista interdisciplinar, con las aportaciones de la Historia del Arte, las Ciencias experimentales y la Restauración. Para ello, elegimos como hilo argumental básico mostrar al público general los resultados de los trabajos realizados en el marco del proyecto de investigación *Redes pictóricas, coleccionismo y mercado en la pintura tardogótica castellana* donde se ha abordado el estudio científico del retablo de Álvaro de Luna en la capilla de Santiago de la Catedral Primada de Toledo atendiendo a aspectos tan relevantes como la simbología de cada uno de los colores, los pigmentos empleados en la época, su relación con la tabla periódica y su respuesta frente a ciertos fenómenos como la radiación electromagnética, y el proceso de deterioro que pueden sufrir con el cambio de su percepción óptica.

La actividad se ha desarrollado en cuatro sesiones (6, 7, 13 y 14 de noviembre) de dos horas de duración cada una, reservando el último día para público discapacitado intelectual, y con la participación de un total de 78 participantes.

A continuación, incorporamos, el desarrollo de esta actividad con el dossier de la misma resultado del trabajo investigador realizado y el público heterogéneo al que iba dedicado la misma:

TÍTULO		FECHA	SEDE	DIRECCIÓN	PONENTE
Los distintos colores (de la luna) del Retablo de Álvaro de Luna. Memoria visual de un linaje nobiliario castellano (público adolescente)	XIX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2019	06/11/2019	IPCE	Miriam Bueso (coordinación)	María Martín, Matilde Miquel, Olga P. Monzón, Ana Albar, Ángela Arteaga, M ^a Antonia García, Inmaculada Donate, Ana Rosa García, Beatriz Mayans, Julia Montero, Carmen Vega, Ana Carrassón
Los distintos colores (de la luna) del Retablo de Álvaro de Luna. Memoria visual de un linaje nobiliario castellano (público adolescente)	XIX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2019	07/11/2019	IPCE	Miriam Bueso (coordinación)	María Martín, Matilde Miquel, Olga P. Monzón, Ana Albar, Ángela Arteaga, M ^a Antonia García, Inmaculada Donate, Ana Rosa García, Beatriz Mayans, Julia Montero, Carmen Vega, Ana Carrassón

Los distintos colores (de la luna) del Retablo de Álvaro de Luna. Memoria visual de un linaje nobiliario castellano (público adolescente)	XIX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2019	13/11/2019	IPCE	Miriam Bueso (coordinación)	María Martín, Matilde Miquel, Olga P. Monzón, Ana Albar, Ángela Arteaga, M ^a Antonia García, Inmaculada Donate, Ana Rosa García, Beatriz Mayans, Julia Montero, Carmen Vega, Ana Carrassón
Los distintos colores (de la luna) del Retablo de Álvaro de Luna. Memoria visual de un linaje nobiliario castellano (público con discapacidad intelectual)	XIX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2019	14/11/2019	IPCE	Miriam Bueso (coordinación)	María Martín, Matilde Miquel, Olga P. Monzón, Ana Albar, Ángela Arteaga, M ^a Antonia García, Inmaculada Donate, Ana Rosa García, Beatriz Mayans, Julia Montero, Carmen Vega, Ana Carrassón

También dentro de la difusión, hemos de destacar otros indicios importantes:

- Participación en el *I Encuentro de investigación en Historia y Geografía: presentación de proyectos vigentes* celebrado los días 20 y 21 de enero de 2020 en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid con una ponencia impartida por Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel Juan sobre el desarrollo de este proyecto de investigación. La iniciativa permitió dar a conocer a un público netamente investigador los objetivos marcados en el proyecto y la metodología planteada.

Y, como actividad sobresaliente, la participación en V congreso virtual *La historia del arte explica la vida en tiempo de crisis. 7 de mayo de 2020*. Directores: Matteo Mancini y J.P. Pascual. ARTubeUCM

- La profesora Matilde Miquel habló sobre la investigación que ha realizado (y está realizando) sobre la primitiva cabecera de la catedral de Toledo. El título del video es *Origen y metamorfosis de la capilla mayor de la catedral de Toledo* https://www.youtube.com/results?search_query=arte+ucm+matilde+miquel Como dato de transferencia indicar que hasta la fecha ha tenido 394 visualizaciones.
- La profesora Olga Pérez Monzón sobre la relación entre arte y rito con el tema de lo funerario como elemento vehicular. El título del video es *Arte, rito y experiencia emocional en la Baja Edad Media* (<https://www.youtube.com/watch?v=aabZkzvDGs&t=14s>) . Como dato de transferencia indicar que hasta la fecha ha tenido 359 visualizaciones.

6. ANEXOS

Como hemos reiterado en las páginas previas, nuestra línea de actuación se basa en la conjunción de estudios de carácter científico para conocer los aspectos materiales de las obras con otros histórico-artísticos y de este modo establecer unos criterios razonados de análisis.

Análisis que, en nuestro caso, tiene una clara motivación investigadora pero sobre todo **DOCENTE**. Por ello, constituye una herramienta básica el equipo integrante de esos proyectos que han basado su trabajo en la colaboración mutua y en el intercambio de conocimientos y opiniones, ideas que han trascendido en las publicaciones realizadas y, en lo que afecta a este proyecto de innovación, en la visibilidad de los resultados a través de publicaciones, difundir estas iniciativas a través de plataformas digitales como medio de transferencia buscando la implicación del visitante permitiéndole interactuar en la misma y, por tanto, permanecer tiempos distintos en ella asumiendo sus diferentes lecturas y cauces de información. En este punto, resaltamos la importantísima misión de las instituciones públicas de facilitar el acceso a la cultura mediante herramientas y tecnologías de última generación para transferir el conocimiento del patrimonio cultural a la sociedad.

Y, en este punto, como anexo de este proyecto de innovación, queremos presentar la página web en la que estamos trabajando bajo del tema Cortes Tardogóticas como cauce de transferencia de nuestro equipo de trabajo, nuestra investigación y nuestras actividades de transferencia. (<https://corte-tardogotica.webnode.es>)

